

复调钢琴曲集

吴月燕／曲

P o l y p h o n i c
P i a n o
C o m p o s i t i o n

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

复调钢琴曲集

吴月燕 曲

P o l y p h o n í c
P í a n o
C o m p o s í t í o n

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

复调钢琴曲集/吴月燕曲. —厦门:厦门大学出版社

ISBN 978-7-5615-4341-2

I. ①复… II. ①吴… III. ①复调-钢琴-器乐曲-中国-选集 IV. ①J647.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 174731 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市金凯龙印刷有限公司印刷

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/8 印张:3.5 印数:1~2 000 册

定价:25.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

序

上个世纪 90 年代，吴月燕曾以福建民歌和部分流行歌曲的音调为素材创作出一系列作品，收录成《抒情钢琴曲集》，1994 年由厦门大学出版社出版。几年来，她并未就此止步，继续学习和研究福建民歌和戏曲音乐，深入探索其风格特点、调式转换及其中的复调因素。经过筛选，又以厦门高甲戏曲牌“小北节”、“水底鱼”，台湾歌仔戏“大哭调”，漳州芗剧“锦歌串”和同安民歌“车鼓弄”，漳浦民间音乐“金刚宝卷”为素材，运用对比式复调与模仿式复调技法与技巧，结合戏曲音乐与民间音乐的旋法风格特点，写成 14 首复调乐曲。在音程与和声的使用上，在旋律音的进行上，进行了有益的尝试和探索。在以台湾民歌为主题的四声部赋格这一曲中，她熟练地运用传统的模仿式复调音乐的技术与技法，主题处理上手法简洁明确，调性严谨，各部分之间的衔接十分自然。这一切说明，吴月燕的复调音乐功力十分扎实。现在，这十四首乐曲将以“复调钢琴曲集”为名再由厦门大学出版社出版，除表示衷心祝贺外，希望这部钢琴曲集能充实中国钢琴复调音乐的曲库，在教学与演奏上发挥应有的作用。

刘世瑛
2012 年 7 月

前言

复调音乐由若干独立的旋律线结合与发展组成，其各声部关系紧密，横向上既要保持相对独立，纵向上却又必须统一在整体的和声结构之中；弹奏时不仅要保持各线条的清晰、连贯和歌唱性，还要注意平衡各声部之间的关系，又要表现出复调音乐的层次感、立体感和整体感。创作、欣赏与练习复调音乐能培养学生对乐曲的多线条复式思维，这是主调音乐教学不可替代的，因之钢琴教学过程中越来越重视复调音乐。中国优秀钢琴作品如云，但复调乐曲作品尚少，且多为北方风格，带福建风格就更缺了！

闽南是我长期生活的地方，这里有海峡两岸家喻户晓、脍炙人口、耳熟能详的歌曲及高甲戏、芗剧、台湾歌仔戏等使用闽南语演出的传统戏剧，其中适合音乐创作的元素很多，本曲集即以此为素材，尝试采用复调手法创作了 14 首钢琴曲。

《兰花草》、《行船歌》、《台湾岛》、《卖汤圆》、《我爱我的台湾（一）》5 首曲子据同名歌曲改编。

《我爱我的台湾（二）》是对比式二声部，三段体。音乐开始，左手有点像固定低音，但曲调的每次重复都有变化。有如风平浪静的海面上荡漾的微波，衬托着右手那饱含祖国人民对一水相隔，海那边血脉相连的台湾同胞强烈的思念之情的旋律诉说。17—19 小节转调过渡，把曲子引向第二部分。第 20 小节旋律在左手属调上不完全重复，右手则推后一小节，在第 21 小节用八度卡农的形式引入，并以 xxxx 的节奏音型衬托主题，有如两岸同胞思念情绪的加剧，至第 26 小节左手 qx^{xx}lx^o 模进音型的插入，曲子渐回原调。第 31 小节原曲由左手在中音区再现，第 39 小节交替到右手，随后两手交替，伴随着左右手八度的加强，曲子渐入高潮，在高潮中结束。

复调音乐源本出于民间的传统，在既定范围内寻找主题的过程中我决定转向民间戏曲传统音乐，果然收获颇丰。

《卡农曲（一）》取自厦门高甲吹奏曲牌“小北节”的前 6 小节，写成 abab 的无终卡农。音乐术语是“Comodo”，意为“轻松的，舒服的”。

《卡农曲（二）》取自同安的“车鼓弄”。“车鼓弄”本是颇具地方色彩的民间舞蹈艺术。演出时，鼓置于车上，“弄”即舞之意，故名“车鼓弄”。亦可两人扮演成车鼓公、车鼓婆或丑老生和花旦作一唱一答，诙谐逗趣的表演。本曲原名为“十月病团歌”，“病团”意为怀孕。第二声部用扩大手法写成，术语为“Canoro”，意为“谐和的，悦耳的”。

《卡农曲（三）》取自漳浦的“金刚宝卷”。全曲共 5 句，前半句几乎没动，保持“Tranquillo”（安静平和），各后半句因为要“卡农”，上下音程关系进行了必要的调整。

小赋格—《水底鱼》取自厦门高甲吹奏曲牌“水底鱼”的前 2 小节，用的是转调手法。

TDDT 后又向下属方向走了一趟，才用卡农形式拉回，再加一个小结尾。曲子较形象，有如充满活力的小金鱼在鱼缸里四周面壁，东南西北地乱转悠。术语是“Briosso”，意为“有活力的”。

小赋格二《歌仔调》取自台湾歌仔戏“大哭调”的前 4 小节过门。此曲表情术语为“Lamentando”，意为“怨诉的”。从高音区一路诉说下来，结束于低音区主音时，正好是第二段主题倒影的开始，这里用了一个密接和应。哀怨的诉说在继续，情绪激动，乐曲结束在强音区。

小赋格三《跳格子》灵感来自小朋友玩的“跳格子”游戏，是对比式二声部，三段体，以表现小朋友的活泼、天真无瑕。术语是“Gioioso”，意为“快乐的”。

赋格，意大利语作“Fuga”，意追赶或追随，这种追赶并不是随意的不羁的，而要遵循相对固定的程序，赋格要求结构紧密、纹样精致、形式严谨。江定仙在为杰·希格斯的《赋格曲》做“序”时说：“在赋格曲中的一切开展手法都力求材料经济，有一定线索可求，围绕着主题（或对题）的中心意图而展开，并做许多音乐上最饶兴味的变化手法。只有那些最草率的音乐家或者盲目的热心者才把赋格曲理解成为一种单纯的形式构成。”

《四声部赋格曲》主题取自《我爱我的台湾》，是带有发展的中间部和变化的再现部的单主题赋格，调性布局上带有回旋曲式的特点，术语是“Fermo”，意为“坚实地，坚定的，坚定不移的”。

呈示部 TDDT 经过一小节的插句后就进入中间部（第 11 小节）。

中间部由三个部分构成，第一部分是主题同向进行的模仿，它们从低声部起依次进入，略带压缩和变化，当第四次主题在低音区声部提前 2 拍进入时（第 16 小节第四拍），曲子密接和应（“stretto”，意为“挨紧些”，指主题与答题的进入要一次比一次提前）开始。第二次密接和应在第 17 小节第三拍的第三声部和第四拍的第一声部，各以主题的特征音型——五度跳跃进行为动机的不完全主题呈现并加以发展，至第 18 小节第四声部主题加休止符的变化出现，它们构成中间部的第二部分。当中间部的第三部分抢先在第 19 小节第二拍的第一声部进入时，第三次密接和应完成。这样，中间部的三个部分因为它们之间的密接和应没有间插段，中间部的第三部分就从这里开始。在第一、二、三三个声部中用主题的倒影进行和时值距离两拍的八度卡农相结合的手法展开，至第 21 小节在第四声部倒影加扩大的变化主题的衬托下，以四度、三度、六度的同向进行逐步把曲子推向高潮。

第 23 小节变化的主题在第一声部主调的下属调高度上再现，两拍后，它和第二声部主题的倒影相结合，构成配对。第 26 小节中，当第三、四声部同样模仿的主题曲调在主调上真正再现进入时，它们之间构成既有关系上的对比又有成对对比的，只有四声部才有的二重卡农。第 28 小节，当主题特征用扩大形式，在低音部再次出现时，音乐让人豁然开朗。之后，曲子进入尾声，第 32 小节简单化的主题旋律在第一声部又现，全曲结束。

《小曲》取自漳州芗剧的“锦歌串”前 6 小节。很简单，移上三度后再回来。曲子敏捷、利索。术语是“Leggiero”，意为“轻快地，活泼的”。

目次

兰花草 /1

行船歌 /2

台湾岛 /3

卖汤圆 /4

我爱我的台湾（一） /5

我爱我的台湾（二） /6

卡农曲（三首） /8

水底鱼（小赋格） /10

歌仔调（小赋格） /11

跳格子（小赋格） /12

赋格曲（四声部） /14

小曲 /18

附录 四声部《赋格曲》的赋格结构图 /19

兰花草

Pastorale ♩ = 96

闽南民歌

Piano

行船歌

Sehnsucht ♩ = 100

闽南民歌

Piano

p

7

13

mp

19

p

26

diminuendo

rit.

台湾岛

Cantando ♩ = 96

闽南歌曲

Piano

mp

6

mf

11

mp

16

f

rit.

diminuendo

卖汤圆

Gradito ♩ = 92

台湾歌曲

Piano *mf*

7

13 *f* *mf*

19

25 *f* *cresc.* *sf*

我爱我的台湾(一)

Espressivo ♩ = 76

闽南歌曲

Piano

mf

5

9

f

mf

14

f

我爱我的台湾(二)

Espressivo ♩ = 76

Piano

mp

7

mf

13

p

19

mp

24

29

5 4 2 1 4 2 1 1 2 3 4 1 5

mf

2 1 2 1

[illegible]

40

This musical score is for measures 40 through 44 of 'The Swan' from 'The Nutcracker'. It is written for piano in G major (one sharp) and 3/4 time. The score consists of two staves: a treble staff and a bass staff. The melody is primarily in the treble staff, featuring a series of eighth and sixteenth notes, often beamed together. The bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. Measure 40 starts with a treble staff entry. Measure 41 has a treble staff entry with a fermata. Measure 42 has a treble staff entry with a fermata. Measure 43 has a treble staff entry with a fermata. Measure 44 has a treble staff entry with a fermata. The piece concludes with a final chord in the bass staff.

卡农曲 (一)

Comodo ♩ = 126

厦门高甲“小北节”

Piano *mf*

5

10

15

1.

2.

(二)

Canoro ♩ = 76

同安“车鼓弄”

Piano *mf*

5

1

3

4

5

7

1 2 3 4 3 4 1 2 3 1 2 1 2

14

3 4 1 4 3 1 1 5 4

(三)

Tranquillo ♩ = 120

漳浦“金刚宝卷”

Piano *mp*

3 4 5 3 2 1 4 3 3 4 2 3

6

2 1 2 1 5 2 1 1 2 2 3

13

2 2 1 2 3 5 4 3 2 1 2 3 5 1 4 3 2 1 2 3 5 1 2 1 3

水底鱼

Briosio ♩ = 126

厦门高甲曲牌

Piano

5

1 2 1

2

2

4

mp

mp

5

2

3

3

1

mf

mf

5

5

4

mf

9

2

4

4

1

4

f

1 3

4

5

2

13

4

4

1 2 1 2

2

3

mf

1

1 4

1

5

5

17

4

1 2

4

5

4

2

2

2

2

1

2

1

2

1

3

f

diminuendo

mp